

Manual para el uso pertinente del Lenguaje Visual en la Enseñanza de la Fotografía en la Escuela Nacional Preparatoria

JOSEFINA LEAL QUIROZ
AMPARO DEL CARMEN RAMÍREZ FUENTES
AMANDO RAMÍREZ FUENTES
ADANELY PÉREZ RODRÍGUEZ
ELENA ZELAYA ALGER

Proyecto SB402107 de la Iniciativa para Fortalecer
la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM,
INFOCAB:

“Desarrollo de Materiales Didácticos para la Enseñanza
de la Fotografía en la Escuela Nacional Preparatoria”

**Manual para el uso pertinente del
Lenguaje Visual en la Enseñanza
de la Fotografía en la
Escuela Nacional Preparatoria**

Manual para el uso pertinente del Lenguaje Visual en la Enseñanza de la Fotografía en la Escuela Nacional Preparatoria

**Proyecto SB402107 de la Iniciativa para Fortalecer
la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM,
INFOCAB:**

**“Desarrollo de Materiales Didácticos para la Enseñanza
de la Fotografía en la Escuela Nacional Preparatoria”**

Josefina Leal Quiroz

Amparo del Carmen Ramírez Fuentes

Amando Ramírez Fuentes

Adanely Pérez Rodríguez

Elena Zelaya Alger

Diseño Gráfico y Formación:

D.G. Amando Ramírez Fuentes

Abril de 2008

ÍNDICE

—	INTRODUCCIÓN	—	7
—	CAPÍTULO 1	—	13
	EL LENGUAJE VISUAL		
—	CAPÍTULO 2	—	31
	LA IMAGEN		
—	CAPÍTULO 3	—	45
	RECURSOS EXPRESIVOS		
—	BIBLIOGRAFÍA	—	53
—	CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS	—	55

INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la selección del material didáctico es de suma importancia; porque motiva al alumno y permite que enfoque su atención en el contenido y así puede fijar y retener los nuevos conocimientos y/o reforzar los adquiridos con anterioridad.

A su vez un proceso de enseñanza activo requiere por parte del docente un conocimiento claro y preciso sobre la importancia, uso y confección de diversos materiales que contribuyen a un mejor aprendizaje en los alumnos.

La Opción Técnica Auxiliar de Fotógrafo, Laboratorista y Prensa y la Educación Estética y Artística en Fotografía son asignaturas en la cuales las imágenes forman una parte fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El uso del lenguaje visual en el diseño del material didáctico de nuestras asignaturas será efectivo si hay una participación mental activa de parte de los alumnos por medio de la atención, interés y percepción adecuada.

Los materiales que se presenten deben ser de la mejor calidad y deben orientarse al cumplimiento de los objetivos planteados en cada una de las asignaturas:

“Capacitar al alumno de bachillerato proporcionándole los conocimientos tanto teóricos, como prácticos que le permitan auxiliar al fotógrafo y laboratorista en general a la realización de las actividades propias de su campo de trabajo.” (Opción Técnica Auxiliar Fotógrafo de Laboratorista y Prensa, OTAFLP); “Que el alumno desarrolle su capacidad de interacción, expresión y comunicación gráfica y artística que le permitan tener acceso al Arte y la Cultura, adquiriendo los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes señaladas en el programa y desarrollando también su sensibilidad y creatividad” (Educación Estética y Artística Fotografía, EEAF).

Ambas asignaturas tienen un carácter teórico-práctico, y entre ellas se presentan diferencias sustanciales, pero ambas convergen en proporcionar al alumno un acercamiento y práctica de la Fotografía.

Sucintamente acotamos diferencias y semejanzas entre estas dos materias, destacando la necesidad de un acertado uso del lenguaje visual en la enseñanza de la fotografía, tal como lo proponemos en este manual.

RECURSOS / INSTALACIONES

En el caso de la Opción Técnica se cuenta con un espacio en el cual se imparten clases y a la vez en el momento indicado ese espacio se adecua para estudio fotográfico, además de una instalación utilizada como laboratorio equipado para llevar a cabo los procesos de revelado de película, impresión y revelado de papel. Esto permite el uso de los equipos e instalaciones para hacer las demostraciones de algunos temas del programa de estudio.

En el caso de la Educación Estética y Artística, algunos planteles tienen sus propios espacios o bien, se comparten con la Opción Técnica, pero en algunos planteles no se cuentan con acceso a un laboratorio.

Los espacios destinados a la enseñanza de la fotografía en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria son diferentes en cuanto a infraestructura y equipamiento, al igual que las prácticas que los alumnos realizan en ellos, dependiendo de la asignatura que cursen: Educación Estética y Artística o la Opción Técnica Auxiliar de Fotógrafo, Laboratorista y Prensa.

CONTENIDOS

El contenido es el cúmulo de conocimientos (hechos, datos, conceptos, principios y generalizaciones) que se desarrollaran mediante el proceso de enseñanza - aprendizaje.

En ambas asignaturas organizados de la siguiente forma:

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA, FOTOGRAFÍA	OPCIÓN TÉCNICA AUXILIAR DE FOTÓGRAFO, LABORATORISTA Y PRENSA
3 Unidades	5 Módulos
1. "Cámara fotográfica y materiales sensibles" 2. "Toma fotográfica" 3. "Técnica de revelado e impresión"	1. "Fundamentos de la Fotografía" 2. "Laboratorio Fotográfico, parte A y B" 3. "Foto-reproducción" 4. "Técnicas Especiales de Laboratorio" 5. "Fotoacabado"

Como podemos observar los contenidos son similares, pero con dos diferencias sustanciales: tiempo de estudio reflejado en el número de horas que se destinan a la enseñanza, en el caso de la Opción Técnica hablamos de 15 hrs/semana, por 2 hr/semana de la Educación Estética y Artística; y población en Educación Estética se atiende a "x" número de grupos, integrados con "x" número de alumnos por plantel; en el caso de la Opción Técnica se atiende a 1 grupo por turno con un aproximado de 20 a 25 alumnos por turno y plantel. Estas variables junto con el objetivo (antes mencionado) de cada asignatura marcan diferencia en cuanto la extensión y profundización de cada tema.

Los contenidos que se integran en ambas asignaturas son tanto contenidos conceptuales o declarativos entendidos como aquellos que nos muestran qué o cómo son los sucesos, hechos, personas, objetos, características, situaciones, por ejemplo "La cámara fotográfica", tanto del programa de la Opción Técnica como de Educación Estética y Artística; y contenidos procedimentales, aquellos con los que aprendemos a "hacer" objetos, procesos, resolver problemas y situaciones que implican aplicar un procedimiento; por ejemplo "Revelado en blanco y negro y en color" (Opción Técnica) "Uso del diafragma" (Educación Estética y Artística)

Ambos tipos de contenidos implican una gran demanda de imágenes para clarificarlos, podemos explicar el proceso de acuerdo a los equipos con los que contamos en cada plantel, pero nuestra labor va más allá, pues debemos de proveer al alumno de los conocimientos generales del equipo, su funcionamiento, etc. pues el día de mañana se enfrentarán a una práctica laboral o bien pueden seguir experimentando en sus conocimientos fotográficos.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Las estrategias de aprendizaje están constituidas por una serie de acciones didácticas que se enlazan y que permiten alcanzar un determinado aprendizaje.

Las estrategias de aprendizaje empleadas en cada asignatura de manera general en cada caso:

EDUCACIÓN ESTÉTICA Y ARTÍSTICA, FOTOGRAFÍA	OPCIÓN TÉCNICA AUXILIAR DE FOTÓGRAFO, LABORATORISTA Y PRENSA
• Investigación sobre los elementos formales • Elaboración de trabajos, fotografías • Visitas guiadas • Elaborar un trabajo (tomar un rollo)	• Atender la exposición del profesor • Demostración práctica • Observación de material elaborado

En las dos asignaturas se requiere integrar el uso adecuado del lenguaje visual, para integrar acciones que nos ayuden a promover en el alumno la vivencia de experiencias de aprendizaje.

CONCLUSIONES

Como docentes cada clase implica poner a prueba nuestra creatividad para flexibilizar el contenido y recurrir a las estrategias que sean posibles para mejorar y enriquecer el aprendizaje de los alumnos.

La Fotografía no se aprende si no se hace Fotografía, es decir decidir de un todo una selección, (composición, encuadres, tipo de película, exposición, revelado, impresión y montaje final).

La forma en que podamos utilizar las imágenes depende de cada uno de nosotros, la intención es brindar un poco más de elementos que ayuden a integrar a nuestra labor docente mejores recursos didácticos.

Debemos tener presente que la finalidad de proponer un uso adecuado del lenguaje visual está ligado con:

- Interesar al grupo
- Motivar al alumno
- Enfocar su atención
- Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y conceptos.
- Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente.
- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de impresiones vivas.

Adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar.

Capítulo 1

EL LENGUAJE VISUAL

— DEFINICIÓN DE LENGUAJE VISUAL —

— LA SINTAXIS VISUAL —

— PERCEPCIÓN VISUAL —

— LA PSICOLOGÍA GESTALT —

— LEYES DE LA GESTALT —

EL LENGUAJE VISUAL

El notable incremento de la influencia de la fotografía en sus numerosas variantes y permutaciones reafirma la importancia de nuestros ojos en la vida, y del fenómeno de la visión como predominante en la psiquis humana.

DEFINICIÓN DE LENGUAJE VISUAL

El lenguaje visual es un sistema de comunicación que utiliza básicamente imágenes como medio de expresión; creando así una infinidad de mensajes visuales.

Existen múltiples formas de lenguajes visuales, que pueden ser representados por: fotografías, ilustraciones, dibujos, caricaturas, mapas, señales de tránsito, entre muchas otras.

Una de las principales características que nos distinguen de los demás seres vivos es nuestra capacidad de crear y desarrollar códigos basados en un sistema de signos para el intercambio de informa-

ción. La función más importante del lenguaje es la comunicación, siendo una herramienta vital del individuo para llevar a cabo un proceso cognitivo.

Nuestra cultura ha favorecido lo icónico, ya que la mayor parte de lo que sabemos y aprendemos, identificamos, experimentamos y creemos viene determinado por lo que nuestra vista percibe. El notable incremento de la influencia de la fotografía en sus numerosas variantes y permutaciones reafirma la importancia de nuestros ojos en la vida, y del fenómeno de la visión como predominante en la psiquis humana. Ver ha llegado a significar comprender. Expandir nuestra capacidad de ver significa expandir nuestra capacidad de comprender un mensaje visual, y aún más importante, de elaborar un mensaje visual. Buscamos apoyo visual de nuestro conocimiento principalmente por el carácter inmediato de la información, por la proximidad a la naturaleza auténtica de la realidad y por que el proceso requiere poca energía y esfuerzo de nuestra parte; ya que los mecanismos fisiológicos son automáticos en el sistema nervioso humano.

En la actualidad, estamos expuestos a múltiples formas de lenguajes visuales.

La comunicación visual es un proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales.

La vista es veloz, comprensiva y simultáneamente sintética; permitiendo a nuestras mentes recibir y conservar un número infinito de unidades de información en una fracción de segundo. Confiamos en nuestros ojos y dependemos de ellos, y al

observar un objeto nos proporciona en ocasiones un conocimiento suficiente para evaluarlo y comprenderlo; siendo además nuestro vínculo con la realidad del entorno.

La comunicación visual es un proceso de elaboración, difusión y recepción de mensajes visuales. Los elementos que intervienen en el proceso se detallan en la tabla siguiente.

ELEMENTOS DEL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN	
El emisor	Es quien origina el mensaje y su objetivo es expresar y comunicar una idea, pensamiento o concepto.
El mensaje	Es la información que el emisor desea transmitir.
El receptor	Es a quien va dirigido el mensaje, se debe captar su atención visual e interesarlo en la imagen.
El canal o medio	Es el soporte utilizado por el emisor para hacer llegar su mensaje. Debe seleccionarse en función de las características y posibilidades de accesibilidad del receptor.

LA SINTAXIS VISUAL

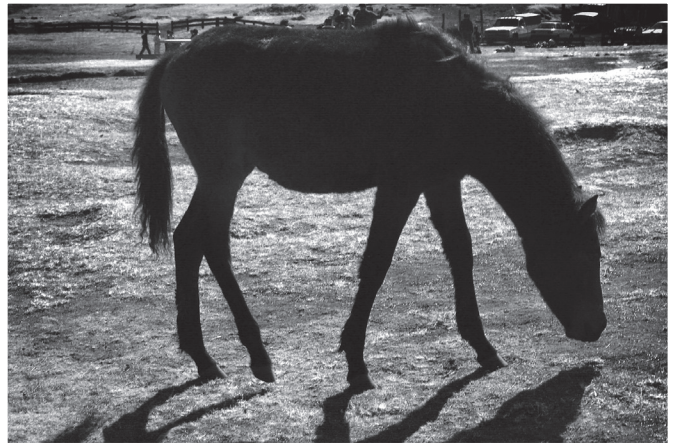
Es el estudio o análisis de los componentes básicos de una imagen y profundiza en las líneas generales de construcción de una composición.

Todos los que nos dediquemos a crear mensajes visuales debemos aprender a identificar, conocer y manejar los diferentes elementos que integran una

imagen y la relación que se da entre ellos; entendiendo así el valor denotativo de una composición.

Al saber cómo funciona el proceso de la visión y cómo influyen los diversos componentes del proceso visual se contribuirá considerablemente a la comprensión de sus aplicaciones en la comunicación.

A continuación se ennumeran los componentes del proceso visual, que constituyen la fuerza visual modular en cualquier imagen:

COMPONENTES DEL PROCESO VISUAL	
Punto	Unidad visual mínima e irreductible, la más simple, la más presente en la naturaleza. Tiene una gran fuerza visual de atracción sobre el ojo. Al estar uno junto a otro se conectan y producen que se diriga la mirada. El contraste entre la flor y el fondo así como su posición en el encuadre, crean un centro o punto de atención.
Línea	 Cuando los puntos están muy próximos entre sí y no pueden reconocerse de forma individual aumenta la sensación de direccionalidad y se crea un elemento visual diferenciado: la línea. Además puede definirse como un punto en movimiento. No es estática, tiene una dirección, puede ser inflexible y recta o dinámica y curva. Las líneas curvas en esta fotografía crean una sensación de movimiento fluido.
Contorno	La línea cerrada describe un contorno. Existen tres contornos básicos: el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. Son figuras planas pero con atributos propios. La silueta de este contraluz puede describirse y construirse fácilmente, ya sea por procedimientos visuales o verbales, atribuyéndole gran cantidad de significados.

Dirección

Los contornos básicos expresan tres direcciones visuales básicas: Cuadrado: Horizontal-vertical. Refleja estabilidad, equilibrio. Triángulo: Diagonal. Refleja inestabilidad, subversión y provocación. Círculo: Curva. Refleja encuadramiento, repetición y calor.

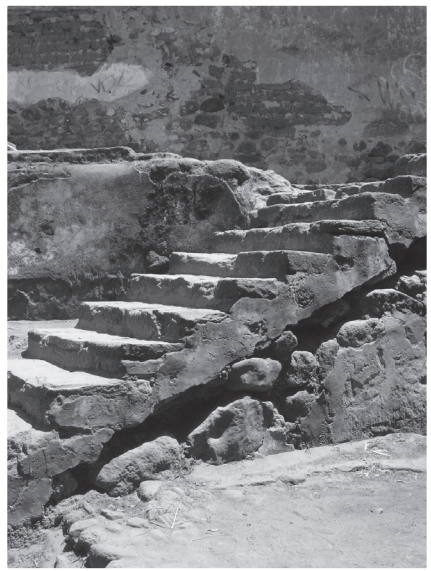
El círculo como dirección visual, contiene o enmarca de una manera sensual, cálida y fluida. Las repetidas formas triangulares en esta foto sugieren inestabilidad y verticalidad.

Tono

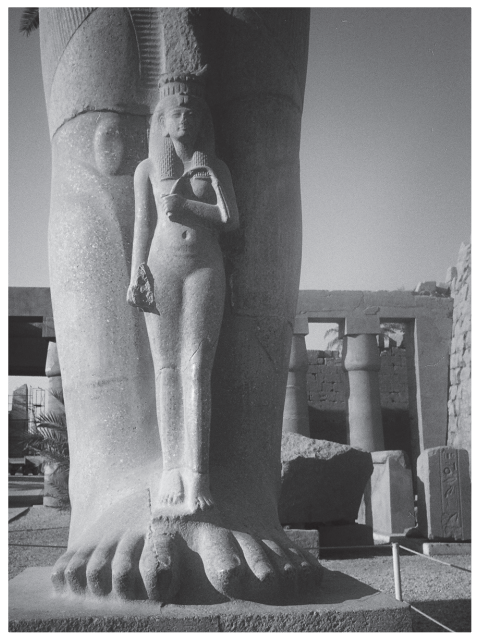
La luz modela los objetos, su intensidad y variaciones determinan el tono y sus diferencias marcan separaciones en los mismos. El tono es un elemento que expresa la dimensión, la profundidad, la distancia, el movimiento súbito y otras referencias ambientales, especialmente si se usa la perspectiva, creando así el efecto de tridimensionalidad. Reforzando así la apariencia de realidad.

La gran sensación de volumen y dimensión en esta imagen es producto de la amplia cantidad de tonos que modelan la forma sin aminorar la textura.

Color	 Los materiales sensibles perciben un rango limitado de colores en comparación con nuestro sentido de la vista.	El mundo real está lleno de color y éste tiene una profunda relación con las emociones. Asociamos los colores con una amplia variedad de significados simbólicos o asociativos. El color tiene tres dimensiones que se definen y miden: el matiz, la saturación y el brillo.
Textura	La podemos apreciar por medio del tacto o la vista. Es un elemento visual que evoca sensaciones táctiles. Es la composición superficial de un elemento a través de variaciones en la superficie de un material. Aunque la mayor parte de nuestra experiencia textural es óptica y no táctil, el significado se basa en lo que vemos. La textura visual en la imagen es evidente gracias a la utilización de una iluminación dura y de un objeto con superficie rugosa creando así, patrones de sombras interesantes.	
Escala		Es el establecimiento del tamaño comparativo. Es posible establecer una escala mediante su tamaño relativo de las claves visuales, y también mediante relaciones con el campo visual o el entorno. Existen fórmulas proporcionales sobre las que basar una escala, la más famosa es la “sección áurea” empleada en la Grecia Clásica. La figura humana es la base para el establecimiento de la escala en esta imagen.

Dimensión

La representación volumétrica en formatos bi-dimensionales depende de la ilusión óptica. El artificio fundamental para emular la dimensión es la convención técnica de la perspectiva.

El uso del volumen en la fotografía superior y de la perspectiva en la imagen a la derecha son recursos para enfatizar la dimensión como elemento principal.

Movimiento

Una de las maneras de dar la sensación de movimiento, es utilizar la técnica fotográfica de velocidad de obturación lenta. En este caso, la fuente de luz en movimiento queda registrada en la película como un rastro luminoso que sirve de fondo.

Podemos dotar a la imagen de dinamismo empleando técnicas como el efecto de barrido o de la distribución de líneas y puntos en el encuadre, con lo cual se sugiere movimiento. Nuestra composición puede guiar al ojo hacia cierta área de la imagen, recorriendo así por los diversos espacios, luces, sombras, líneas, contornos, texturas, puntos, tonos, colores, escalas o dimensiones.

Las técnicas de la comunicación visual, son medios para ensayar la expresión compositiva de una idea

Al describir ingredientes básicos que se utilizan para el desarrollo del pensamiento y la comunicación, asimilamos que lo visual es tan directo y rápido como la velocidad de la luz, que al comprender su carácter y funcionamiento podremos valernos de ellos para expresar y transmitir infinidad de ideas con un lenguaje universal que no respeta fronteras ni barreras.

Cuando consideramos a la fotografía como un lenguaje, una forma de expresión y representación a

partir de reproducir la realidad, percibimos que los elementos básicos interactúan de diversas formas, provocando diferentes sensaciones dependiendo de su ubicación y distribución.

Esta sería una segunda etapa dentro de la comprensión compositiva, y es aquí donde aparecen las técnicas de la comunicación visual, son los medios esenciales para ensayar las opciones disponibles en la expresión compositiva de una idea, las cuales utilizan y controlan a los elementos compositivos para proporcionar diferentes soluciones visuales y efectos determinados en las imágenes. Oscilando entre la armonía y el contraste, a continuación algunas de ellas:

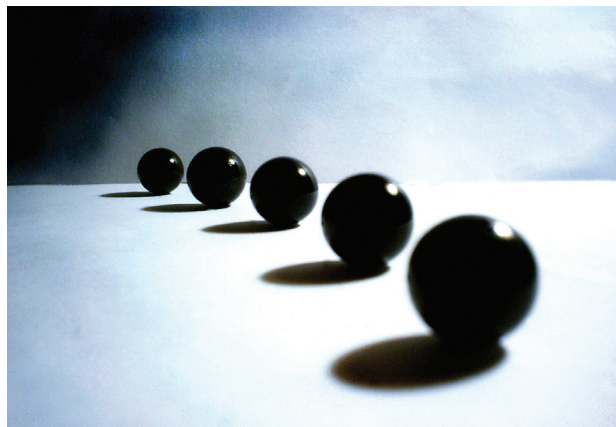
LAS TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL	
Contraste	Armonía
Exageración	Reticencia
Espontaneidad	Predictibilidad
Acento	Neutralidad
Asimetría	Simetría
Inestabilidad	Equilibrio
Fragmentación	Unidad
Verticalidad	Horizontalidad
Audacia	Sutileza
Yuxtaposición	Singularidad
Agudeza	Difusión
Complejidad	Sencillez
Actividad	Pasividad
Distorsión	Realismo

EJEMPLOS

Espontaneidad

Predictibilidad

Verticalidad

Horizontalidad

Actividad

Pasividad

Inestabilidad

Equilibrio

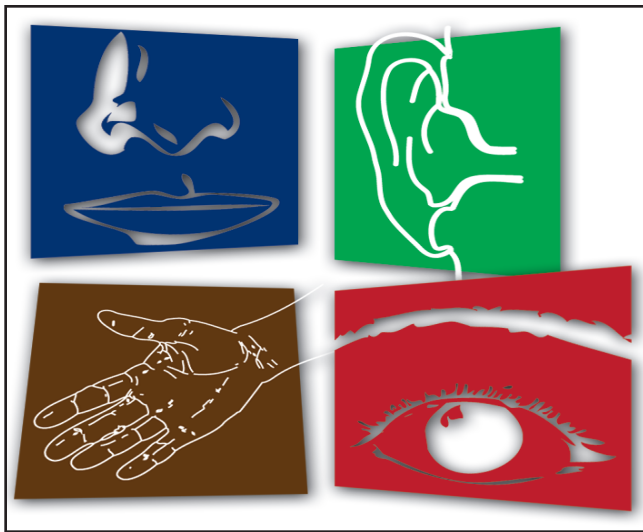
Como es evidente, existe una gran variedad de alternativas en el diseño y la interpretación de un mensaje visual, siendo crucial la elección de una de ellas para su significado.

La armonía es un método efectivo, aunque poco impactante y que amenaza a convertirse en una imagen monótona y común. El contraste provoca un efecto intenso, estimulando y atrayendo la atención del espectador o receptor del mensaje visual.

La mente y el ojo exigen ser estimulados de forma drástica, y tanto la audacia del mensaje como su éxito dependen del contraste, pues éste agudiza los significados, proporcionándonos una comprensión más profunda de ellos al comparar los opuestos.

PERCEPCIÓN VISUAL

Los seres humanos adquirimos conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno por medio de los sentidos. A partir de la estimulación de éstos; descubrimos, organizamos y recreamos la realidad,

La realidad es percibida al recibir con nuestros cinco sentidos sus estímulos.

La percepción pertenece a lo interior, a lo individual... es un proceso activo por el que interpretamos la información que nos ofrece el mundo exterior...

es decir, adquirimos conciencia de ella por medio de la percepción.

El estímulo pertenece al mundo exterior, siendo una energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética que excita o activa a un receptor, produciendo un primer efecto o sensación en nuestro cuerpo.

La percepción pertenece a lo interior, a lo individual, siendo un proceso psicológico que interpreta significativamente las sensaciones.

Al enfocarnos exclusivamente en la percepción visual, es la sensación interior que resulta de un estímulo o impresión luminosa registrada en nuestros ojos, al transformar la energía electromagnética del estímulo visual en impulsos nerviosos que llegan al cerebro para ser interpretados.

De lo anterior concluimos que la percepción es un proceso activo por el que interpretamos la información que nos ofrece el mundo exterior, interviniendo las experiencias, los aprendizajes y otros factores subjetivos; como son la inteligencia, edad, cultura, educación y hasta estado emocional. Por ejemplo, un niño pequeño percibe a sus padres por los elementos que para él son más significativos: cabeza y manos.

El conocimiento del proceso de percepción avanzó notablemente gracias a los experimentos y estudios realizados por los psicólogos de la Gestalt, una escuela alemana creada a principios del siglo XX por un grupo de pensadores centroeuropeos que introdujo importantes avances en la investigación de este fenómeno.

LA PSICOLOGÍA GESTALT

La Psicología de la gestalt es una corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna, planteó explicaciones alternativas frente a corrientes de la época, el funcionalismo, el estructuralismo, el psicoanálisis y el conductismo para comprender los procesos mentales centrándose en el estudio de la percepción.

El postulado principal de la teoría psicológica de la Gestalt (Gestaltpsychologie), se basa en que: “El todo es mayor que la suma de las partes”; es decir, que un mensaje visual puede cobrar una apariencia completamente distinta al cambiar la distribución

de sus elementos básicos, y la observación de esos elementos aislados no tiene el mismo impacto que el todo.

Al percibir los objetos como “todos” bien organizados, más que como partes separadas y aisladas, no vemos pequeños fragmentos desordenados al abrir nuestros ojos para ver el mundo. Vemos grandes regiones con formas y patrones bien definidos. El “todo” que vemos es algo más estructurado y coherente

Entendiendo así que al referirnos a una imagen, la percepción de ella es la organización de todos sus elementos comprendidos como una unidad, de tal forma que si alteramos alguno de ellos cambiaremos el sentido y significado de toda imagen.

Los tres psicólogos que más se asocian con la teoría de la Gestalt son: Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Köhler; que no estaban de acuerdo en el enfoque estructuralista de la percepción. Consideraron que la resolución de problemas no se

Kurt Koffka, Max Wertheimer y Wolfgang Köhler psicólogos que se asocian con la teoría de la Gestalt.

limita al empleo mecánico de la experiencia pasada (pensamiento reproductivo) sino supone la génesis de algo nuevo no mimético (pensamiento productivo).

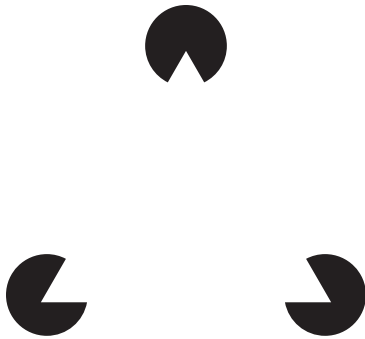
La palabra alemana Gestalt no tiene una acepción única en español ya que su significado puede referirse a: totalidad, configuración, forma, figura, necesidad, patrón, o estructura.

LEYES DE LA GESTALT

Existen varios principios de organización de la percepción o “leyes de la gestalt”, que son las que describen de qué manera organizamos la información o las imágenes que percibimos, en contenidos provistos de significado.

Los principios más importantes o leyes gestalticas son:

Ley de Cierre

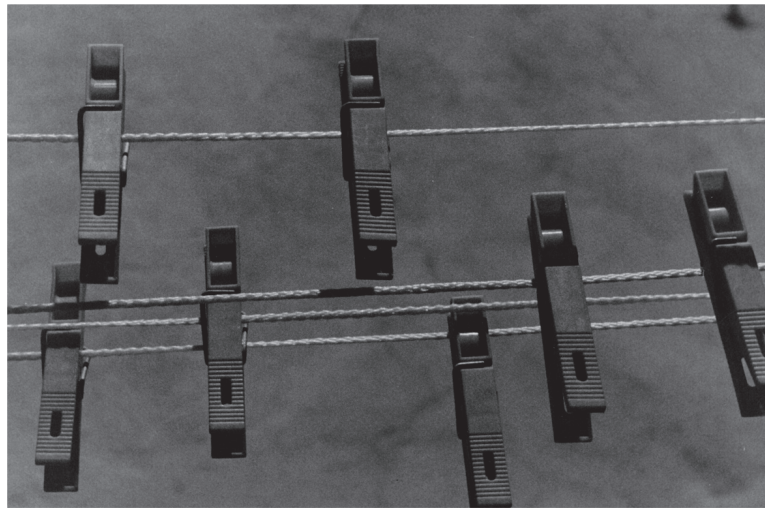
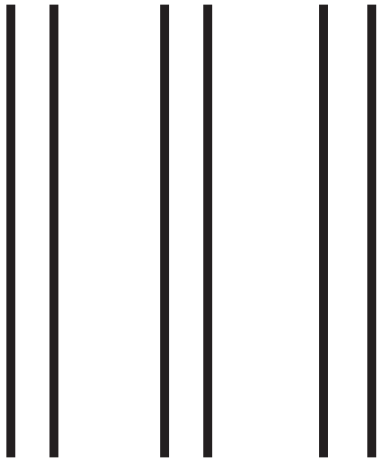
▲ La figura se presenta incompleta o discontinua, pero la percibimos completa ya que nuestra mente añade los elementos faltantes para completar una figura.

▲ La porción sin detalle del cuerpo del modelo es completada gracias a esta ley, de esta manera no es percibida como “faltante”.

Ley de Proximidad

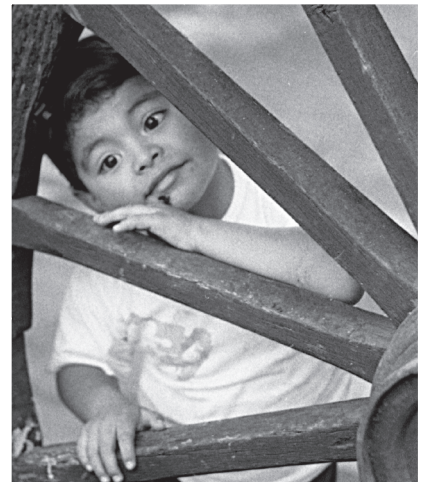
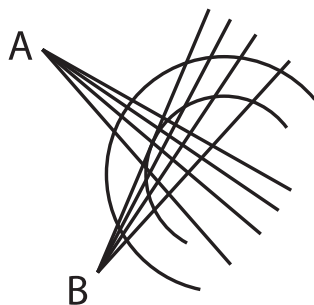
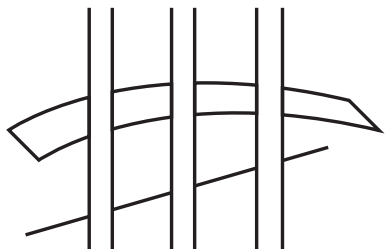
Consiste en percibir agrupados o como una unidad a los elementos que se encuentran más cercanos unos de otros.

Estas pinzas se perciben de acuerdo a su proximidad en diferentes grupos, separados incluso por las líneas horizontales de donde cuelgan.

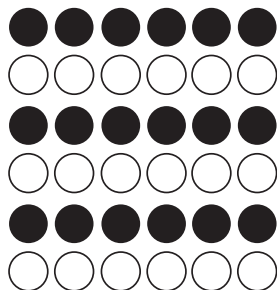
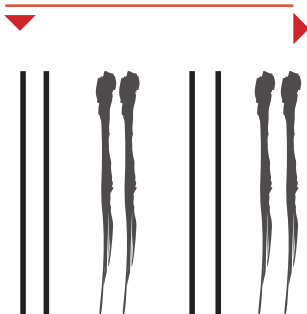
Ley de Simplicidad (de la buena forma o destino común)

Cuando se observa una figura o patrón, se percibe de la forma más básica y directa que nos es posible para hacerse inteligible.

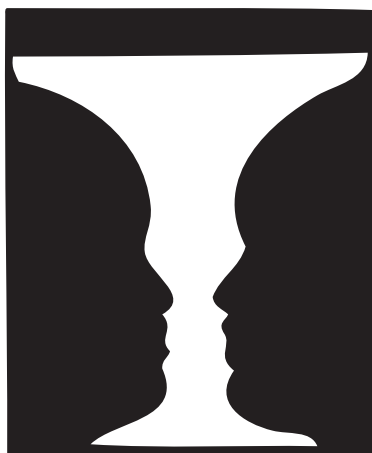
Ley de Similitud

Tendemos a percibir agrupados los objetos iguales o los estímulos que son semejantes, como formando parte de la misma percepción.

Las formas parecidas de este ramo de alcatraces se dividen visualmente en dos grupos.

Ley de Figura-Fondo

Explica nuestra capacidad de percibir formas. Al percibir formas como un conjunto de estímulos (denominados figura) sobresalen de otro conjunto de estímulos (denominado fondo), las figuras se perciben mejor cuanto mayor es el contraste entre ellas y el fondo.

Las siluetas en estas imágenes ilustran la ley de figura fondo.

Ley de Continuidad

▲ Es la tendencia perceptual a dar continuidad a figuras discontinuas con el propósito de percibir una totalidad con sentido. Tiene elementos de cierre porque partículas independientes tratan de formar figuras, partiendo de la ley de cerramiento. De igual modo toma propiedades de la ley de buena figura o destino común al provocar elecciones de las formas más simples y rotundas.

Debido a la enorme producción y profusión de imágenes que el hombre percibe, existe la necesidad de proseguir y desarrollar un sistema estructural y una metodología para la enseñanza y el aprendizaje del modo de expresar e interpretar visualmente las ideas.

Capítulo 2

LA IMAGEN

— **LA IMAGEN Y SU DEFINICIÓN**

— **LA COMPRENSIÓN VISUAL**

— **LAS IMÁGENES EN LA ENSEÑANZA**

— **EL LENGUAJE VISUAL**

— **EL ESPACIO Y EL TIEMPO**

— **EL MOVIMIENTO**

LA IMAGEN

LA IMAGEN Y SU DEFINICIÓN

La definición de imagen en el contexto del lenguaje visual es amplia y con diferentes acepciones. Una primera acepción es la que se refiere a la forma que es reconocible por su parecido con lo que representa, que tiene cualidades icónicas.

Otra acepción es la que define imagen como todo lo visible, todo lo que percibimos por el sentido de la vista.

Un tercer significado más amplio es aquel que abarca todo el conjunto de la auto representación que tiene un determinado producto, empresa o institución con un significado específico y que puede tener ciertas simbologías.

El concepto de imagen está asociado a lo gráfico, que es el resultado de una buena relación entre

el contenido y la forma. Lo gráfico se define con los valores formales que tienen calidad, esto se da cuando se logra que la intensidad y la fuerza de comunicación de la imagen actúen para transmitir una idea.

LA COMPRENSIÓN VISUAL

La comprensión visual es un conjunto de capacidades que tiene el ser humano al momento de observar. Esta se va desarrollando y adquiriendo a lo largo de su vida al mismo tiempo que integra otras experiencias sensoriales.

El progreso en las capacidades que permiten tener una mayor comprensión visual, es fundamental durante el desarrollo del aprendizaje en el ser humano. Una vez adquiridas estas capacidades, son los medios por los cuales una persona visualmente alfabetizada discrimina e interpreta la acciones, los

Los conceptos de la imagen van desde simple representación de la realidad hasta su significado más amplio, como símbolo.

Tener una comprensión visual desarrollada nos permite comprender y disfrutar ampliamente las imágenes

objetos y los símbolos, naturales o artificiales, que ve en su ambiente. Al utilizar de manera creativa dichas capacidades, se puede acceder a la comunicación visual, es decir a generar mensajes utilizando imágenes.

Tener una comprensión visual desarrollada nos permite comprender y disfrutar ampliamente las imágenes.

Se pueden clasificar en distintos niveles la capacidad de comprensión visual.

En el caso de las imágenes fijas, el observador tiene la capacidad de:

- Reconocer objetos particulares y llamarlos por su nombre.
- Clasificar detalles de la imagen y describe lo que ve.
- Estudiar los detalles de la imagen, interpreta lo que ve e infiere hechos probables o reales acerca de las acciones pasadas, presentes o futuras, así como relaciones entre personas, objetos o sucesos, todos ellos representados en la imagen.
- Interpreta lo que ve, reconociendo símbolos y signos visuales, relaciona imágenes con conceptos y puede distinguir entre una ilustración o registro de un

En este cartel de Josep Renau, fotógrafo y artista plástico, el contenido y la forma comunican un mensaje.

hecho, una imagen onírica o surrealista y una representación.

Cuando tenemos una serie o conjunto de imágenes fijas, intervienen otras aptitudes en la lectura de las imágenes, teniendo el observador estas capacidades:

- Reconoce si el conjunto de imágenes es una sucesión de actos o no.
- Puede dar orden de continuidad a las imágenes si es que la tiene.
- Tiene la capacidad de comparar, contrastar y agrupar imágenes. Puede estructurar una serie si es que existe y advertir ausencias o imágenes sobrantes, reconstruyendo el discurso original.

- Puede intervenir con las imágenes para crear mensajes originales, entiende la narrativa visual aunque no se trate de una sucesión de hechos, enlaza conceptos intrínsecos en la imágenes.

Todos los seres humanos necesitan de la habilidad de leer eficientemente las imágenes, pero eso sólo se aprende con el paso del tiempo. En la infancia, niños muy pequeños pueden llegar a considerar como reales imágenes proyectadas, en monitores o impresas, a medida que adquieren más experiencia directa entiende la diferencia entre una representación y la realidad. En los siguientes años, los niños aprenderán a distinguir características de los objetos representados como pueden ser los animales, aun sin conocerlos en la realidad.

Durante el proceso de aprendizaje visual se van descubriendo fenómenos como la perspectiva. Los niños aprenden también a leer emociones e ideas a partir de las expresiones faciales en imágenes y a relacionar movimientos corporales. Incluso se aprende a juzgar la naturaleza de una acción que se presenta con imágenes, observando expresiones, posturas y ubicaciones espaciales de los sujetos y objetos. Estas capacidades se van refinando con la edad, sin embargo es importante que en el aula se estimule un mejoramiento en los hábitos de observación de detalles de representaciones visuales como carteles, murales, fotografías y folletos. Cada formato de representación visual implica distintas formas de contemplación y observación, mientras que

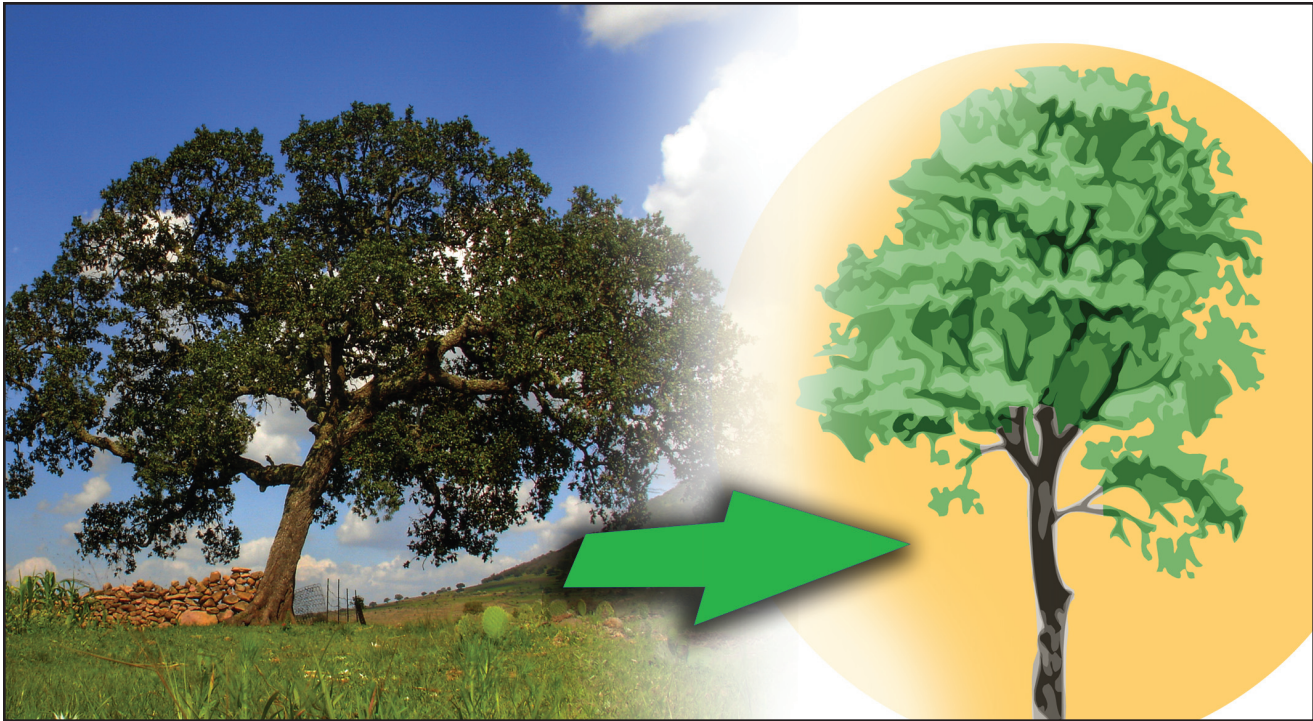
en la interpretación de una imagen impresa en un folleto interviene la cercanía y el contexto del diseño y texto escrito, en una impresión fotográfica participan otros elementos para su lectura.

LAS IMÁGENES EN LA ENSEÑANZA

El uso de imágenes en la enseñanza de cualquier habilidad, proceso o técnica, es un recurso altamente efectivo ya que:

- Estimula el interés del alumno.
- Si se selecciona y adapta en forma correcta, las imágenes ayudan a entender y recordar los contenidos.
- En el caso de símbolos como flechas u otras marcas, permiten guiar, puntualizar y generar mensajes concretos.
- Es un recurso flexible, ya que las imágenes pueden ser presentadas con un texto complementario o un audio.
- Ejemplifican adecuadamente.

En general la experiencia que vamos adquiriendo los profesores al exponer los temas, nos dota de sensibilidad y sentido para ir seleccionando las imágenes que sirven para nuestros fines didácticos. Aunque en la actualidad exista tal cantidad de imágenes y cierta facilidad de mostrarlas, esta gran oferta puede provocar una saturación o confusión al momento de elegir las imágenes que queremos usar en la enseñanza de cierto tema.

Los íconos son signos con una analogía o similitud directa con su significado.

EL LENGUAJE VISUAL

En el lenguaje visual existen tres tipos diferentes de signos: el ícono, el símbolo y la metáfora.

El ícono

Un ícono es un signo codificado y por lo tanto tiene un significado asociado. Un ícono produce automáticamente un significado para quien lo lee.

Este tipo de signo tiene la característica de tener un parecido visual con su representación. En los íconos hay una analogía, una similitud que nos hace asociarlos directamente con su significado. Hay alguna cualidad o elemento común que une el signo y su objeto. Por lo tanto los iconos son signos visuales que no precisan de ninguna interpretación para existir. Son “leídos” tal como se presentan.

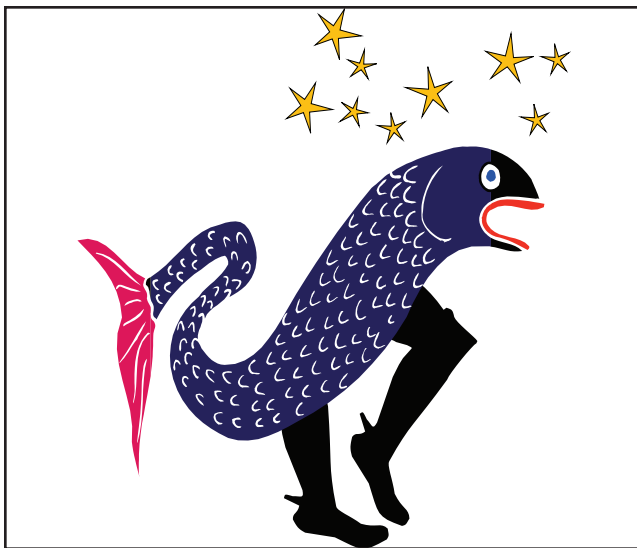
El símbolo

Los símbolos son signos visuales que precisan de una interpretación y de una convención de significados otorgados por un grupo. Para “leer” un símbolo debe conocerse el código. Es una interpretación arbitraria respecto a la imagen y una convención culturalmente aceptada.

Existen interrelaciones entre los diferentes signos visuales. Lo que para un individuo una imagen, puede ser un ícono, para otro puede tener la categoría de símbolo. Por ejemplo una fotografía de una flor de loto puede ser vista por un occidental como ícono, mientras que para un oriental con una formación budista la imagen es “leída” como un símbolo con significados agregados, pues el individuo budista oriental maneja un código de significado asociado diferente al del individuo occidental.

Los símbolos son signos que necesitan del conocimiento de un código, compartido por un grupo determinado.

La metáfora visual crea significados a partir de organizar los elementos gráficos de una manera distinta.

La metáfora

Es un recurso expresivo del lenguaje visual, muy recurrente. La metáfora es una aplicación transgresora que altera las organizaciones existentes y, a partir de ello, crea un nuevo contenido. Se expresan visualmente las cosas de una manera

distinta, pero de tal forma que se pueda entender.

En la metáfora el espectador de la imagen tiene que elaborar asociaciones para poder interpretar el contenido.

Una metáfora visual no puede ser “leída” literalmente por que carece de sentido; solo cobra sentido como asociación de ideas al momento de la lectura, como una interpretación personal de aquello que se ve. En la contemplación de las metáforas participa la percepción intuitiva, que corresponde a una lectura espontánea y natural. La lectura y la creación de metáforas visuales implican el ejercicio de la imaginación y de la sensibilidad.

La metáfora es un símbolo no codificado. A una imagen se le asocia un significado que no

es propiamente el significado de dicha imagen. Cuando una imagen no es posible leerla ni como icono, ni como símbolo ya sea por que carece de sentido en su contexto, o bien por que podemos leerla en un sentido que englobe a dichos iconos y símbolos entonces la leeremos como metáfora.

La metáfora se construye a partir de símbolos e iconos. Es una forma de signo que requiere de otros signos para construir su significado. Por ejemplo: existen imágenes simbólicas que tienen asociado un amplio espectro de significados, como el color rojo. En una metáfora se le puede dar un significado concreto a el elemento visual “color rojo” dentro de un contexto determinado.

La metáfora es un signo que suele asociarse más con la literatura, en especial con la poesía, sin embargo la metáfora como signo visual ocupa un lugar importante al ser un recurso que implica, la imaginación el manejo de diversas instancias y técnicas así como la creatividad.

La diferencia fundamental entre un símbolo y una metáfora es que mientras un símbolo tiene asociado un significado convencional o arbitrariamente aceptado, la metáfora hace esta asociación a partir de la imaginación o la sensibilidad, en el instante en que se produce, de tal modo que a pesar de no estar establecido el significado, el receptor lo puede entender tal como el emisor quiere ó de otra manera, digamos que la metáfora tiene esa flexibilidad.

EL ESPACIO Y EL TIEMPO

La mayoría de los formatos de representación visual que usamos para la enseñanza son planos, es decir nuestras principales herramientas en el ámbito de la comunicación visual en el aula son: dibujos, láminas, fotografías, proyecciones, impresos etcétera. Y muy comúnmente intentamos representar en estos planos, formas y objetos que pertenecen a la tridimensionalidad. En el momento en que presentamos una representación gráfica de cualquier objeto o sujeto basándonos en nuestra forma real de percibir, estamos necesariamente obligando al espectador a realizar una lectura de varios planos en la imagen, es decir que los estamos sometiendo a hacer una lectura de la profundidad en el espacio, pero que esa profundidad en términos reales no existe.

Los seres humanos percibimos espacio donde físicamente no lo hay y esto se debe a que “leemos” visualmente a partir de nuestra propia experiencia de vida, la cual involucra no solamente la visión si no que también comprende la relación sensitiva de distancias, relaciones de forma y tamaños, es así como frecuentemente nuestro cerebro crea la ilusión de profundidad, de huecos y sólidos, de saturación de formas. Percibimos acentuados el volumen y la perspectiva pero difícilmente haremos una lectura completamente plana de la imagen. Esta ambivalencia espacial forma parte fundamental del juego expresivo del lenguaje visual. La tendencia de percibir el espacio en profundidad, tal y como si lo estuviéramos viendo a través de una ventana abierta, es un efecto que produce nuestro

La imagen fotográfica puede generar la ilusión de múltiples planos o la total comprensión de los mismos, acudiendo a la perspectiva atmosférica; como en la primera foto, a la perspectiva espacial; en el caso de la segunda foto, o la aparente reducción del espacio entre planos en el caso de la última imagen.

cerebro y que ha sido reforzado por un patrón psicológico y cultural.

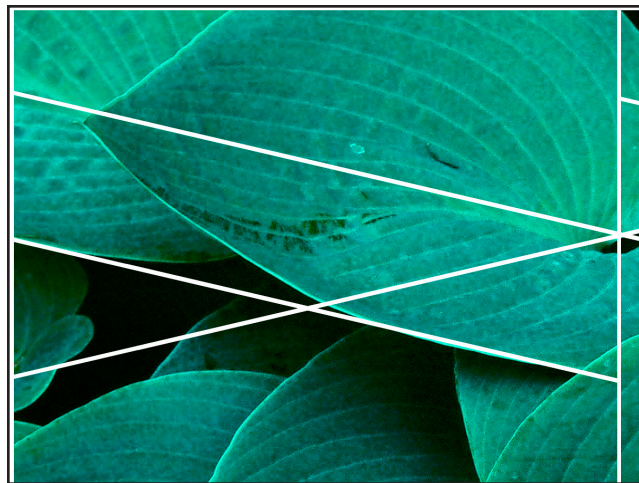
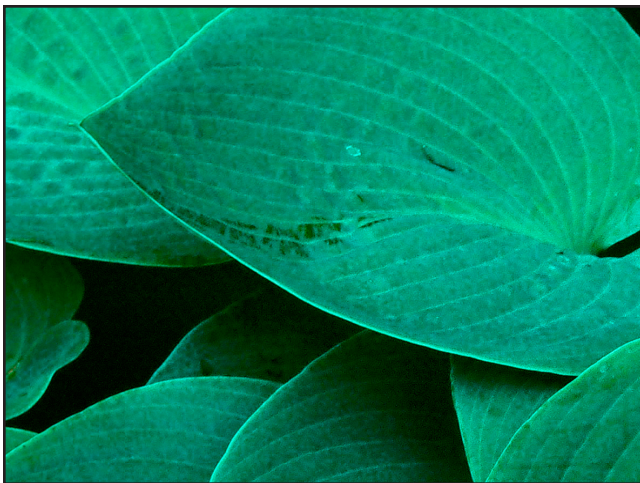
Cuando vemos una fotografía, un grabado o una pintura, establecemos una lectura de relaciones espaciales a partir de nuestra propia experiencia del mundo real, “leemos” como si pudiéramos ocupar el espacio.

Sin embargo hay imágenes manipuladas intencionalmente con el fin de perder el referente espacial, o por lo menos en cierta medida, de tal manera que las relaciones espaciales se vuelven ambiguas. Aunque se pueden diferenciar los objetos o sujetos en profundidad, es difícil construir mentalmente un espacio contenedor que ubique las imágenes según nuestra costumbre de asignar distancias entre los objetos.

Se puede manipular visualmente el espacio para que este no se rija por la leyes de la perspectiva y así crear nuevos ordenes de la espacialidad.

La lectura del espacio es imprescindible aún en los casos en que sea ambigua. El espacio se puede “leer” y comprender de manera intuitiva o racional. El espacio se crea en la mente y este dota de sentido a lo que observamos. Elaboramos relaciones espaciales mediante diversos procedimientos y es importante destacar que estos procedimientos están basados en nuestros hábitos de visión, que están directamente relacionados con nuestra cultura, época y estadía social.

El lenguaje visual requiere de un espacio estructurado para que pueda darse la comunicación. Si no hay este tipo de “acomodo”, no hay posibilidad de lectura puesto que no hay un orden o una directriz. Con estructura nos referimos a un esquema, un esqueleto mental que sirve para entender la unidad del mensaje. Una estructura es el hilo conductor en la lectura de una imagen. La elaboración de dicha estructura se basa en crear una sintaxis que sirve para establecer relaciones espaciales entre di-

La estructura compositiva de las imágenes se organiza a partir de un orden de sus elementos internos y de redes que pueden quedar al descubierto en ejercicios en el aula, que permitan evidenciar este hecho.

versos elementos. El espacio puede ser ambiguo y sin embargo tiene que alcanzar ciertos niveles de coherencia interna para que su lectura sea posible. Esta organización forma parte del acto de crear, es decir que no hay espacio estructurado establecido en el lenguaje visual, si no que hay una superficie a nuestra disposición y hemos de abordarla al crear una imagen, el trabajo se concluye cuando se otorga un estatuto definitivo a cada elemento –formas, figuras y espacio–.

El lenguaje visual se organiza por jerarquías, estableciendo relaciones de subordinación con el fin de dar un orden interno y coherencia en el mensaje.

Cuando elaboramos un mensaje visual podemos usar los planos de la imagen. Los planos de la imagen se refiere a la relación de distancias entre un objeto y otro partiendo desde la referencia frontal, así tenemos: un primer plano, segundo plano y plano distante, por medio de ellos podemos hacer una primer organización de los elementos.

Otra forma de estructurar el espacio bidimensional es a través de una retícula interior que predefine las

relaciones espaciales. Creamos un entramado de líneas que nos permitirán ubicar nuestros elementos a partir de un espacio distribuido en porciones similares. Este tipo de organización genera composiciones estáticas.

Se puede decir que una retícula es una estructura rígida invisible en donde se ordena el espacio en busca de la máxima claridad en la transmisión del mensaje. Se aplica comúnmente en los casos donde la función más importante de la imagen es la informativa, que exige que la comunicación sea lo menos ambigua posible. Se pretende una rápida y ordenada asimilación de los contenidos visuales y por ello se usa una clara y estética posición de los elementos en el espacio.

En lado opuesto podríamos decir se encuentra otro tipo de organización del espacio en una superficie plana, donde interviene la libre organización, predominando el carácter emotivo de la comunicación.

La novedad, incertidumbre y poco previsible son elementos constantes en este tipo de composición

La aparente falta de estructura puede servir como medio de elaborar imágenes dinámicas sin llegar al caos.

en el espacio. No está presente de manera manifiesta una estructura, sin embargo, si la hay aunque sea de manera mínima. Es importante al elegir este tipo de composición que siempre se mantenga la condición de discurso visual sin llegar al caos. Esta distribución de elementos genera imágenes dinámicas y en ocasiones perturbadoras, ya sea por que sacan de balance al espectador o por que no invitan a contemplarlas por mucho tiempo.

La estructura y la superficie

La superficie de nuestra imagen es el principal espacio que abordamos y que puede ponerse de manifiesto a través de visor de la cámara fotográfica o el papel fotográfico, una hoja en blanco, una placa de grabado, un monitor o una pantalla de computadora. Las medidas de estas superficies son variadas a si como sus proporciones, no obstante existen estándares creados a partir de la relación constante

entre el alto y el ancho de un rectángulo teniendo así, relaciones de 3 a 4, 3 a 5, y 1 a 2 comúnmente.

Es importante determinar la superficie que sustentará nuestro mensaje visual.

La superficie determina en buena medida las relaciones espaciales que se producen en su interior. Por ejemplo un rectángulo establece sus propios ejes visuales: diagonales, horizontal y vertical, los cuatro lados y los ejes de cada esquina. Si en adición a los propios centros de interés de cada superficie, estos son reforzados, lo que se disponga en ellos tomará fácilmente mayor relevancia.

El centro por ser un punto de cruce de ejes visuales se convierte en un punto de atracción visual con la característica de ser estático. Reforzar el centro de cualquier superficie como centro de interés, crea un potente eje visual capaz de soportar el peso de toda acción.

Por jerarquía los ejes horizontal y vertical son en este orden los siguientes centros naturales de interés. Al ser ejes de simetría se convierten en centros naturales de equilibrio.

Son múltiples las posibles relaciones que se dan dentro de el espacio o superficie, a esta organización o convivencia de los elementos visuales, se le conoce también como modelos estructurales.

La estructuración del espacio puede responder a distintas necesidades o fines. La organización de las formas se puede producir en grados distintos de articulación, que puede ser más rígida o más laxa. Todo el modelo estructural se mantendrá dentro de estos parámetros, de tal modo que sea posible

toda la gama de matices intermedios. Por otro lado, dada su dimensión temporal, el modelo estructural puede ser estático o dinámico, mantener una constancia o sufrir variaciones e incluso cambios radicales.

El tiempo

Las relaciones de espacio entre las formas se realizan en el tiempo cada forma tiene un tiempo determinado de presencia durante nuestra percepción, y este instante se relaciona con el espacio y las otras formas si es que existen. Este acotamiento temporal obliga a que haya un principio y fin dentro del flujo de la lectura del discurso visual.

Cuando “leemos” observamos un mensaje visual se puede identificar: el ritmo, la o las direcciones, el volumen, la forma y las figuras entre otros elementos, todo ello gracias a la conjunción de espacio y tiempo en una imagen fija.

El tiempo es parte fundamental de la narrativa en un discurso visual. Es esta característica del lenguaje visual, la que va a permitir que se integre con

otros lenguajes como el verbal, ya sea en su forma escrita o auditiva.

EL MOVIMIENTO

Es una característica de la imagen, aunque no siempre obvia. El movimiento se manifiesta en una imagen, mediante el recorrido ocular que da el espectador a la imagen fija.

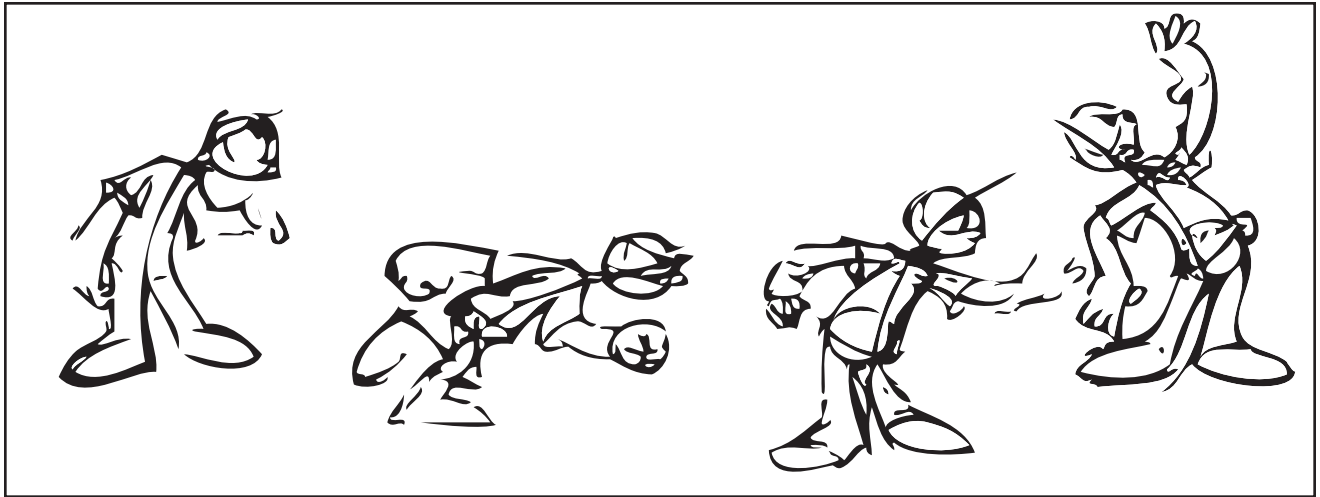
La composición es el principal instrumento con el que se cuenta para dar movimiento a una imagen impresa.

La animación

La sucesión de imágenes fijas similares crea la sensación de movimiento de las figuras y formas representadas. A esta técnica se le llama animación y esta basada en el fenómeno natural de la persistencia retiniana, el cual hace que nuestro cerebro perciba algo similar al movimiento real, si las imágenes fijas se presentan en una sucesión de 24 imágenes por segundo.

La capacidad de la fotografía para dar la sensación de movimiento puede observarse al “barrer” movimientos o al contrario al “congelarlos”.

En la técnica de la animación se utilizan puntos clave para dar fluidez y la total sensación de movimiento.

Para realizar una animación se recurre a las mismas reglas de composición que en la imagen fija, los encuadres, ángulos de toma, y estructuras internas de la imagen se toman en cuenta para dar lógica a la secuencia y la narrativa visual.

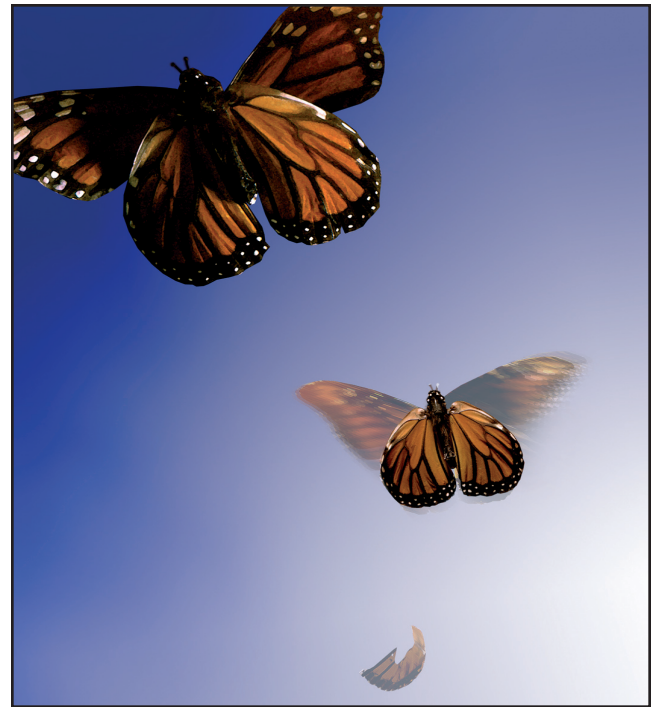
Cualquier objeto o forma puede ser animada, pasar a comportarse simulando que tiene vida propia. El movimiento permite ciertos juegos de ruptura de las realidades conocidas, como, por ejemplo, personajes animales con movimientos y gestos humanizados.

La animación se puede utilizar en la enseñanza de Fotografía para mostrar como se llevan a cabo procesos que requiere de un número de pasos a seguir, como el revelado, el virado o alguna técnica especial de laboratorio.

Una animación tiene la característica de ser altamente atractiva, utilizada comúnmente en la enseñanza preescolar e inicial. Actualmente podemos utilizar este recurso para destacar un contenido importante dentro de una presentación electrónica por ejemplo. La animación al ser un medio de fuerte atracción e impacto no se debe aplicar de manera indiscriminada o azarosa, menos aún como elemento decorativo.

La animación puede tener su propia narrativa o bien ser un elemento de enlace, persuasión o atención.

Técnicamente se puede animar una imagen por medio de una secuencia fotográfica proyectada, una serie de dibujos con algún mecanismo móvil, o animar gráficos por computadora en cualquiera de las variantes que existen.

Con la fotografía se pueden elaborar discursos cercanos a la narrativa de la animación.

Capítulo 3

RECURSOS EXPRESIVOS

- **RECURSOS VISUALES EXPRESIVOS**
- **LA RETÓRICA**
- **LO ONÍRICO**
- **EL HUMOR**
- **LA NARRATIVA**
- **LO INESPERADO**
- **PRESENTACIÓN FINAL DE LA IMAGEN**
- **OBJETIVO Y ELECCIÓN DE IMÁGENES**

RECURSOS EXPRESIVOS

RECURSOS VISUALES EXPRESIVOS

Los recursos visuales expresivos, son herramientas que nos permiten articular un discurso visual. Estos recursos sirven para crear unidades superiores de significación, para relacionar diferentes signos entre sí en la sucesiva estructuración de la unidad del mensaje, construyendo parcialmente el conjunto.

LA RETÓRICA

En la retórica se estructura y se transmite un discurso visual con la finalidad de producir en el receptor un efecto en especial. Consiste en la creación de discursos audaces y de alta efectividad para conseguir ciertos propósitos. En la retórica se construyen adecuadamente los discursos con el fin de aumentar la capacidad de seducción, para convencer y orientar las actuaciones de sus destinatarios, sirve para hacer de un discurso visual común, un discurso altamente convincente. Con la retórica visual se puede conseguir, por medio del uso de las imágenes visuales apropiadas, que algo parezca necesariamente lo más adecuado. En la retórica se crean discursos visualmente sugerentes, se enfatizan las formas y las texturas, se apela a los sentidos y al entendimiento de tal manera que el mensaje sea persuasivo.

La retórica es una herramienta utilizado comúnmente en la publicidad.

Podemos recurrir a la retórica para presentar fotografías que nos muestren el como llevar a cabo un proceso como el de ampliación correctamente, en oposición a una imagen que muestre errores visibles en esta técnica. También puede ser empleada

Las imágenes utilizadas como un recurso que ilustre lo onírico permiten explicar conceptos subjetivos.

para presentar objetivos claros en el inicio de una práctica, es decir, podemos presentar en impresiones fotográficas, proyecciones o carteles, como son los resultados que esperamos obtener al final de una práctica, la limpieza, presentación y correcto seguimiento de un proceso o técnica fotográfica se pueden ejemplificar claramente empleando métodos retóricos.

LO ONÍRICO

Con este recurso visual se hacen asociaciones de imágenes a partir de conceptos y de la estética. Se utilizan imágenes surrealistas, míticas ó fantásticas. Al usar lo onírico como recurso visual se consiguen mensajes novedosos y de impacto.

Podemos utilizar lo onírico para los temas de elementos de apreciación artística, los géneros y mo-

Las manipulaciones digitales permiten realizar fotomontajes de estética surrealista.

vimientos artísticos (ismos). Se pueden ejemplificar conceptos subjetivos.

EL HUMOR

Es un recurso con su propia forma de expresión en el lenguaje visual. Utilizar el humor requiere de ciertas habilidades, es un recurso maleable y adaptable a muy distintos fines. El humor puede tener matices e intensidades y por ello es recurrente encontrarlo en los discursos visuales aún en pequeñas dosis.

El humor tiene como característica principal el crear empatía con el espectador, ya que lo hace participe de la lectura del discurso, en un ambiente libre de tensión, teniendo la posibilidad de crear una complicidad que resulta favorable

para la comprensión y probable retención del mensaje.

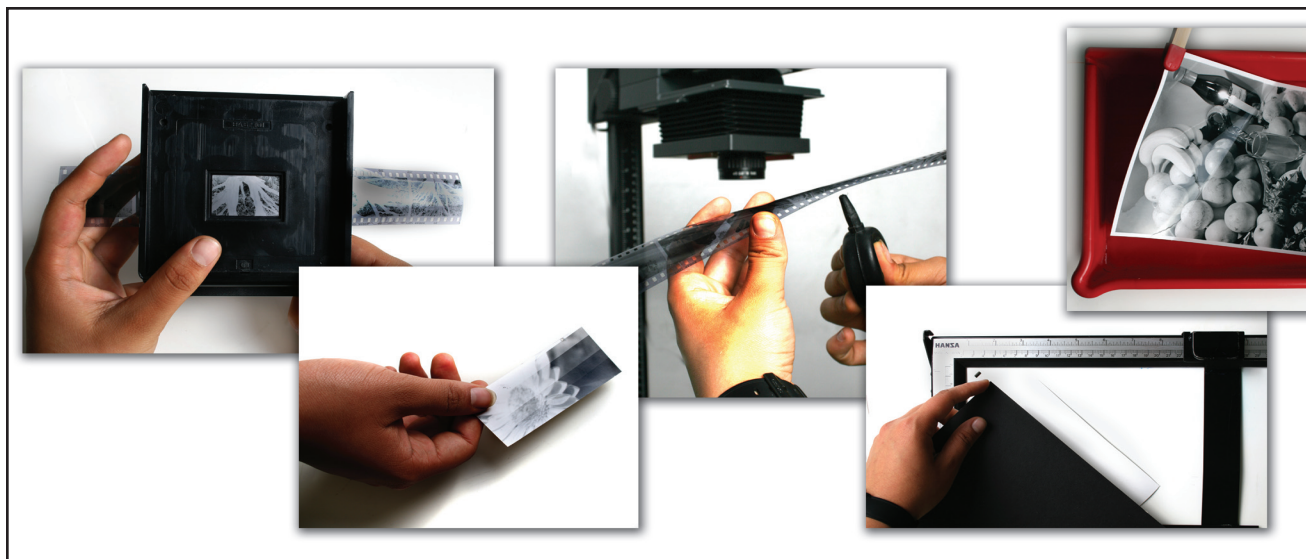
El uso del humor en la enseñanza de la Fotografía podemos aplicarlo para identificar errores técnicos, por medio de la presentación de “cartones” y tiras cómicas que aborden algún tema fotográfico de manera amena, o bien en la enseñanza de conceptos como los planos de la imagen.

LA NARRATIVA

La narración visual es frecuente que aparezca, en una serie fotográfica, una tira con dibujos, un “comic” o una animación. La narrativa se caracteriza por transmitir mucha información de manera ordenada, con un planteamiento, desarrollo de sucesos y desenlace o conclusión.

El humor como recurso visual permite romper la tensión y favorecer la retención de conceptos.

Al presentar al alumno una serie de fotos pertenecientes a un proceso que conozca, se puede usar la narrativa para tratar de dar un sentido a la secuencia.

Es un recurso ideal en la enseñanza de procesos y técnicas que comprendan varios pasos y posibles variantes.

El relato visual puede tener una fuerza tal capaz de mantener la atención a lo largo de su discurso, o bien una narración corta con menos acento descriptivo y mayor soporte estético.

Si como ya se mencionó la narración visual puede presentarse en distintos soportes como la animación o la serie fotográfica, estos no implican necesariamente que todas las animaciones, o series fotográficas tengan narrativa.

En la narrativa se usa la creatividad para involucrar al público en su lectura. Otras formas más completas de presentación para la narrativa visual son el video y el audiovisual. En la narración el texto escrito o el audio pueden ser recursos complementarios o primarios generando ya otro tipo de lenguaje mas haya del visual.

Para fines prácticos podemos desarrollar materiales didácticos para la enseñanza de la Fotografía en

donde no necesitemos especialmente del equipo o infraestructura para poder utilizarlos, como es el caso de un video o una presentación electrónica.

Se puede elaborar un juego didáctico en donde se muestren varias escenas que forman parte de los pasos a seguir para llevar a cabo un proceso o técnica fotográfica, como pueden ser: el revelado de película blanco y negro, la reproducción fotográfica de un original plano, la impresión por contacto o la elaboración de un efecto especial en el laboratorio fotográfico. En dichas imágenes tiene que ser muy claro el momento en el que está sucediendo dicho proceso, por ejemplo si se trata del revelado de película blanco y negro, se presentaran diversas imágenes fotográficas en donde se estén llevando a cabo cada uno de los pasos a seguir para realizar el proceso, una imagen del encarretado, del prehumectado, la entrada del revelador, y así en cada uno de los baños, el secado y el archivo de negativos de tal manera que se le puedan proporcionar dichas fotografías en desorden a los alumnos y ellos encuentren la secuencia correcta de los pasos a seguir

y hagan una descripción breve de que características tiene cada uno, en el caso de los químicos, el alumno puede comentar en cada uno de ellos que le sucede a la película al estar en contacto con ese baño y de que manera se aplica, es decir el tiempo de duración el tipo de agitación etc. El desarrollo de este tipo de materiales a partir de una aplicación práctica de la narrativa visual nos permite detectar si el alumno tiene una noción clara del proceso de revelado antes de ser llevado a cabo de forma real, incluso nos da la facilidad como maestros de poder trabajar en forma seccionada (por equipos) con los muchachos, mientras algunos refuerzan un tema otro lo pueden ya estar llevando a cabo de manera práctica.

Es así como podemos utilizar uno de los recursos más socorridos en el lenguaje visual enseñando cualquier contenido del plan de estudios y enseñando a observar leer y reconstruir un mensaje puramente visual.

LO INESPERADO

Es dar un giro, un cambio drástico en la lógica de un discurso. Sirve para dar una alerta de atención, una sorpresa y reorientar la exposición de un tema. Utilizar este recurso sirve para refrescar ciertos contenidos del mensaje, para darle dinamismo y quitar tensión en el ambiente. No es recomendable exceder o exagerar la aplicación de este recurso, pues esto puede generar la elaboración de mensajes con falta de coherencia y demasiada agitación. Es un recurso que tiene que aplicarse en el momento adecuado y con discreción.

Se puede incorporar perfectamente durante una narrativa cuando tratamos contenidos extensos o

densos, por ejemplo cuando al hacer una presentación de fotografías que ilustran diferentes momentos de la historia de la Fotografía podemos presentar una imagen fuera de contexto para distraer la atención y detenernos sobre una etapa especial del desarrollo de la Fotografía.

PRESENTACIÓN FINAL DE LA IMAGEN

Si decidimos transmitir un mensaje por medio de una o varias imágenes fotográficas se debe tomar en cuenta como serán presentadas, ya que hay la posibilidad de mostrarlas montadas en una pared impresas a un tamaño grande, incluidas en un folleto, o en una presentación electrónica, por citar tan solo estos ejemplos. En relación a como se presenten, las imágenes deberán ser dispuestas con el fin de ser más certeros en el propósito original para lo cual serán empleadas.

OBJETIVO Y ELECCIÓN DE IMÁGENES

Para poder incorporar elementos del lenguaje visual en la enseñanza de la Fotografía es pertinente detenernos a reflexionar sobre varios puntos importantes del discurso visual que se desea plantear.

Con el fin de utilizar de manera óptima el lenguaje visual, como propuesta principal sugerimos el plantearse ¿por qué? y ¿para qué? requiero usar imágenes en mi clase, las respuestas pueden ser múltiples: por que son atractivas, por que me permiten ejemplificar fácilmente, son interesantes etc.

También es necesario plantearnos si podemos sustituir el material visual por cualquier otro, ya sea

El proceso de montaje de las imágenes requiere de materiales específicos de acuerdo al plan de exhibición o consulta y de una técnica cuidadosa.

por equipo, material real con el que se trabaja como película fotográfica o reactivos químicos, y a partir de esa reflexión, concluir cuáles serían las ventajas y desventajas de usar imágenes, para saber si realmente es necesario la elaboración del material de apoyo.

Objetivo

Para definir el “¿para qué?” u objetivo que queremos concretar al usar lenguaje visual, es necesario elaborar un listado de resultados, consecuencias y reacciones que esperamos obtener al mostrar el material visual.

De la misma manera podemos identificar si es imperioso usar este tipo de material, si conjuntamente nos preguntamos el “¿por qué?” por medio del lenguaje visual.

Ejemplos:

¿Para qué?

Justificación del uso de las imágenes y el lenguaje visual.

¿Por qué?

- Que los alumnos vean las partes de una cámara réflex 35 mm. para posteriormente identificar

sus funciones. Por medio de la fotografía podemos ampliar el tamaño real de cada una de las partes de la cámara, y así mostrarlas a detalle a un nutrido grupo de personas.

- Que entienda por medio de ejemplos los conceptos y reglas de composición en Fotografía. Es la forma más óptima de llevarlo a cabo.
- Que conozca el funcionamiento de los filtros de contraste para las película blanco y negro. Por medio de dibujos y esquemas en color el alumno entenderá un fenómeno que se lleva a cabo como es el filtraje de luz y que no es posible verlo.
- Que el alumno vea ejemplificado el resultado de un efecto especial en laboratorio si no es posible hacerlo de otro modo.
- Tenga una idea clara de cómo se llevaban a cabo las primeras tomas y procesos fotográficos. Por medio de un video, presentación o proyección se

pueden mostrar imágenes que ubican claramente la época y forma en que eran realizados los llamados procesos fotográficos antiguos.

Para hacer una búsqueda y elección certera de las imágenes que nos serán útiles:

- Debemos identificar el nivel de comprensión visual que tiene el grupo de alumnos con el que trabajaremos. Podemos crear ejercicios que modifiquen su nivel comprensión visual.
- Reconocer que importancia tiene con el tema las imágenes, jerarquizar las imágenes de acuerdo al contenido.
- Cuestionarse si la imagen es interesante, precisa, actual y técnicamente correcta.
- Identificar si la imagen por si sola atrae, retiene o ejemplifica.
- Preguntarse si la o las imágenes proporciona una buena base para hacer preguntas, explicar problemas, hacer comparaciones o indicar contrastes.
- Observar si en todos los casos si la imagen es suficientemente simple y clara para que se le comprenda.
- Experimentar observar las imágenes a diferentes distancias hasta determinar su correcta posición con respecto a los alumnos.

- Concluir si el tamaño y presentación son las correctas para los fines planteados y el contexto en dónde se presentará (salón de clase, práctica de campo o laboratorio fotográfico).

- Tomar en cuenta que si se necesita exponer la información en secuencia, saber si se tienen las imágenes individuales que la proporcionen y definir la forma óptima en que será presentada esa secuencia.

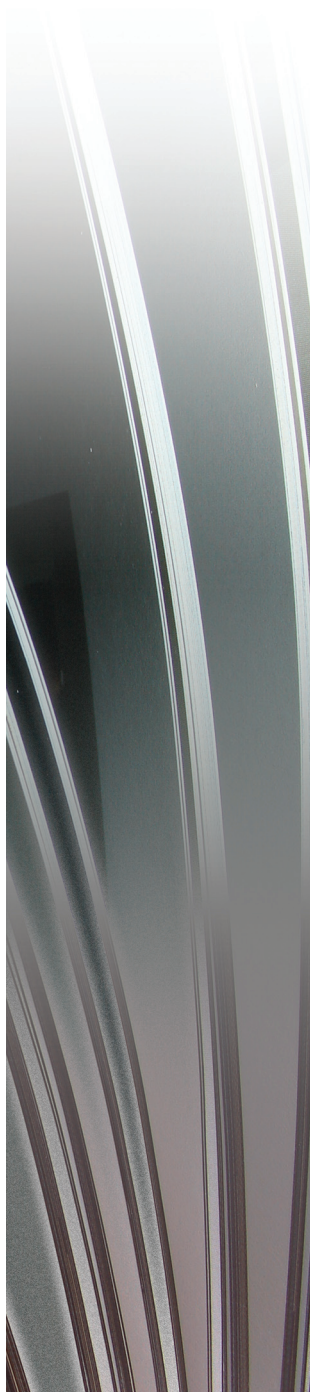
Un maestro propositivo generalmente encuentra aplicaciones de las imágenes en cada una de las fases de la enseñanza. Se sirve de ellas para motivar o bien para introducir al estudio de nuevos temas, aclarar ideas erróneas, comunicar información básica o evaluar al grupo antes o después de la enseñanza.

La mejor orientación con la que contamos para la selección de las imágenes, son las aptitudes y discernimiento que nos da el conocimiento en nuestra área, si nuestra capacidad en la enseñanza está empobrecida, las imágenes por si solas no lograrán enriquecer ningún tema.

El lenguaje visual lo manejamos a diario, la Fotografía implica en si misma el uso de lenguaje visual, hagamos su aplicación didáctica de la manera más óptima de acuerdo a nuestros recursos, tomando en cuenta los aspectos que hemos mencionado en este texto, que esperamos les sea útil en la actualización y desarrollo de sus próximos materiales.

BIBLIOGRAFÍA

Arfuch, Leonor, Norberto Chaves y María Ledesma, *Diseño y comunicación*, Ed. Paidós comunicación, B. Aires, 1997.

Barthes, Roland, *Cámara Lucida*, Ed. Hill and Wang, NY, 1981.

De Moragas Spa, Miguel, *Teorías de la comunicación*, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 1981.

Díaz Barriga, Frida Arceo y Gerardo Hernández, *Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo*, Ed. Mc Graw Hill, México, 1999.

Enciclopedia práctica de fotografía, Ed. Kodak, Salvat, Barcelona, 1979.

Figueroa, Carlos, *Creatividad, diseño y tecnología*, Ed. Plaza y Valdés, 2002.

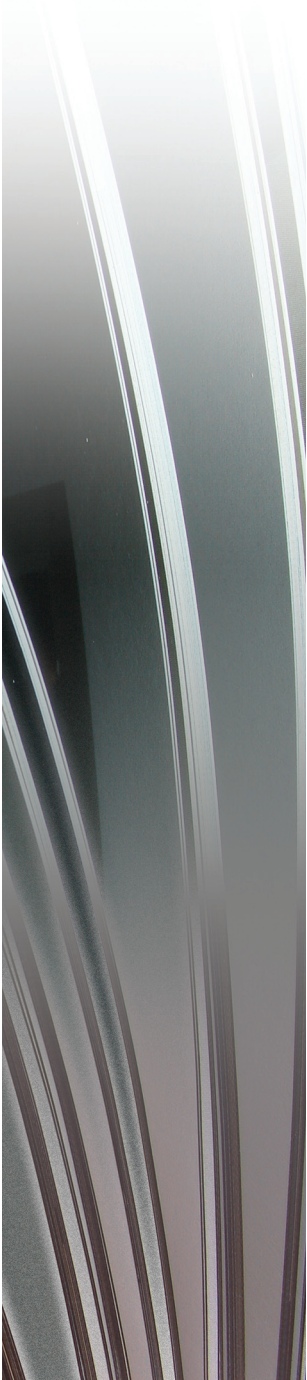
Kanizsa, Gaetano, *Gramática de la visión*, Ed. Paidós comunicación, Barcelona, 1986.

Langford, Michael, *Manual del laboratorio fotográfico*, Ed. H. Blume, Madrid, 1981.

Lynn, Gale, *Manual de procesos alternativos, fotografía*, Ed. ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas, México, 2006.

Marshall, Hugh, *Diseño fotográfico*, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 1993.

Martínez, Gabriel, *Ensayos sobre diseño, tipografía y lenguaje*, Ed. Designio, México, 2004.

Moles, Abraham, *La imagen*, Ed. Trillas, México, 1991.

Monroy, Rebeca, *El sabor de la imagen: tres reflexiones*, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2004.

Munari, Bruno, *Diseño y comunicación visual, contribución a una metodología didáctica*, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 1985.

Newhall, Beaumont, *Historia de la fotografía desde sus orígenes hasta nuestros días*, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 1983.

Pansza, Margarita, *Operatividad de la didáctica*, Ed. Gernika, México, 1992.

Porcher, Louis, *La fotografía y sus usos pedagógicos*, Ed. Kapelusz, Argentina, 1977.

Programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria
Opción Técnica Auxiliar Fotógrafo, Laboratorista y Prensa
Educación Estética y Artística Fotografía IV y V.

Ràfols, Rafael y Antoni Colomer, *El diseño audiovisual*, Ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 2003.

Sontag, Susan, *Sobre la fotografía*, Ed. EDHASA, España, 1981.

Vilches, Lorenzo, *La lectura de la imagen*, Ed. Paidós comunicación, México, 1991.

Vilchis, Luz del Carmen, *Diseño Universo de Conocimiento, investigación de proyectos en la comunicación gráfica*, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, ENAP, Centro Juan Acha, México, 1999.

Vilém, Flusser, *Hacia una filosofía de la fotografía*, Ed. Sigma-Trillas, México, 1998.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

DE ACUERDO A SU APARICIÓN EN EL MANUAL

PROFESORES

- Amando Ramírez Fuentes
- Josefina Leal Quiroz
- Amparo del Carmen Ramírez Fuentes
- Elena Zelaya Alger
- Adanely Pérez Rodríguez

ALUMNOS

- David Alexir Ledesma Feregrino
- Arely Gómez Cortés
- Angélica Anahi Ayala Cabrera
- Miriam Ocadiz Arriaga
- Patricia Santillán Carvantes
- María Munguía Macías
- Andrea Hernández Cortés

Las imágenes que aparecen en este manual se utilizan con fines exclusivamente académicos y no tienen como fin el lucro o uso comercial de las mismas.

**Manual para el uso pertinente del Lenguaje
Visual en la Enseñanza de la Fotografía en
la Escuela Nacional Preparatoria.**

**Proyecto SB402107 de la Iniciativa para Fortalecer
la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM,
INFOCAB:**

**“Desarrollo de Materiales Didácticos para la Enseñanza
de la Fotografía en la Escuela Nacional Preparatoria”**

Abril de 2008

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la selección del material didáctico es de suma importancia; porque motiva al alumno y permite que enfoque su atención en el contenido y así puede fijar y retener los nuevos conocimientos y/o reforzar los adquiridos con anterioridad.

Como docentes cada clase implica poner a prueba nuestra creatividad para flexibilizar el contenido y recurrir a las estrategias que sean posibles para mejorar y enriquecer el aprendizaje de los alumnos.

La Fotografía no se aprende si no se hace Fotografía, es decir decidir de un todo una selección, (composición, encuadres, tipo de película, exposición, revelado, impresión y montaje final).

La forma en que podamos utilizar las imágenes depende de cada uno de nosotros, la intención es brindar un poco más de elementos que ayuden a integrar a nuestra labor docente mejores recursos didácticos.

Manual para el uso pertinente del Lenguaje Visual en la Enseñanza de la Fotografía en la Escuela Nacional Preparatoria.

Proyecto SB402107 de la Iniciativa para Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM, INFOCAB:

“Desarrollo de Materiales Didácticos para la Enseñanza de la Fotografía en la Escuela Nacional Preparatoria”

